

«Древняя культура Китая»

Глава 1. История культуры Китая.

Религии Древнего Китая, как и у многих народов того времени, зарождались с фетишизма, древних форм культа предков, культа природы, тотемизма и была неразрывна с магией. Достаточно широко был распространен культ земли и гор. Он относился к рельефу местности и к хозяйственному быту времен, когда предки современных китайцев вели кочевую жизнь и постоянно передвигались от одного ландшафта к другому, лето проводили в горных местностях, а зимой находились в степях.

Длительный период времени в Китае просуществовала форма гаданий, связанная с землей (геомантия). Китайцы также наделяли божественной силой и властью луну, солнце, звезды и планеты, деревья и реки. Обожествляли они и предков, культ этот сохранился достаточно длительное время.

По мнению Мао Цзэ-дуна, **существует четыре вида власти** — политическая власть, власть рода, религиозная власть и власть мужа (у женщин) — вместе они являются отражением феодально-патриархальной идеологии и самыми страшными узами, которые опутывают китайский народ, особенно крестьянство

Религиозные верования древности просуществовали в продолжение рабовладельческого и феодального этапа развития и отчасти сохранились до недавнего времени.

Различные верования в Китае начали оформляться еще в древности. Наибольшую значимость имела религиозно-философская идеология оформившаяся в VI—V вв. до н. э. и позже, послужившая основой для более поздних религий. В культуре Китая значимость имели философские воззрения Конфуция, в основе которых были древние школы писцов и гадалей.

Также распространена была и идеология Лао-цзы, от конфуцианства она отличалась ярко обозначенным умозрительным характером. Позже философская система Лао-цзы послужила основой для даосизма. Дао — путь или основа мира. Даосская религия окутала образ Лао-цзы туманом легенд и различных сказаний. Философия Лао-цзы в некоторых моментах была прогрессивней конфуцианства.

Куда больший интерес вызывает стихийно-материалистическая философия, появившаяся в I в. н. э. Представителем этой философии являлся Ван Чуня, утверждавший: **«небо есть тело, подобное земле»**, выступив против традиционных религиозно — философских взглядов общества того времени.

Однако позже она получила развитие в философских трудах III—V вв., указывавших на зыбкость духа. Но дальнейшего распространения она не получила из-за классовой рабовладельческой идеологии, связанной с древней религией, господствовавшей в стране.

Древняя китайская культура развивалась медленно, на это указывает тот факт, что в продолжение тысячелетий просуществовала древней и очень сложная система иероглифической письменности — **китайская грамота, превратившая мудрость древних в монополию жрецов и аристократического общества**. Даосская религия и Конфуцианство оставили след во всей китайской культуре и оставили неизменными многие разновидности древнего культа в продолжение тысячелетий.

Потребности жизни повлекли появление зачатков целого спектра наук. Значительно развивалась математика, а в особенности геометрия. Необходимость в подсчёте времени и в составлении календаря стала причиной зарождения древней астрономии. Началом астрономических наблюдений является период Шан-Инь

Астрономы Древнего Китая научились наблюдать за движение светил, вычислять и даже предсказывать лунные и солнечные затмения, появление комет. Созвездия Полярной звезды, были распределены астрономами по лунным домам и таким образом была создана карта звёздного неба. Наблюдая за положением созвездий, с помощью водяных часов, астрономы Китая могли вычислить время.

Благодаря наблюдениям астрономов была создана календарная система, которая просу-

уществовала без изменения в продолжение длительного периода времени. Лунный календарь основывался на лунном летосчислении. Необходимость в расширении государства и административном делении страны вызвала появление **географии**. В период правления Чжоу чиновники уже составляли отчёты состояния отдельных регионов, в частности их волновало больше доходность земель и взимание налогов. Подобный отчёт стал одной из глав книги Шу-цзина.

В главе, составленной примерно в VIII в. до н. э., содержится географическое описание Китая, поделенного на 9 областей. Здесь описаны реки, горы, земли и налоги с каждой области. Подобное, но уже более позднее описание содержится в книге, написанной Чжоу-ли

Развитие земледелия привело к накоплению и систематизации агрономических знаний и наблюдений. В ханьский период они оформились в агрономические трактаты. Эти трактаты сохранили древние теории земледелия, хозяйства, чередования посевов, системы грядковых культур, применения удобрений.

Более существенные сдвиги в социально-политическом, духовном и экономическом развитии Китая начали происходить с середины I тыс. до н.э. — период наступления железного века и значительных изменений в земледелии, ремеслах и торговле. В период «воюющих царств» начинают стремительно развиваться **ткацкие, столярные, лаковые, керамические, ювелирные ремесла**

Значимость приобрела **международная торговля** — ее расцвет объясняется открытием шелкового пути, берущего свое начало от ханьской столицы Чанани, далее проходящего через Азию и на римский Восток. Главным предметом китайского экспорта был шелк, отсюда и название.

Помимо шелка по пути экспортировали железо, драгоценные металлы, никель, прочие ремесленные изделия. В Китай же ввозили драгоценные камни, благовония, пряности. Эта эпоха создания мощных крепостных стен, ограждающих царства от кочевых народов и друг от друга. В более позднее время они станут частью Великой Китайской стены, которую построят в период империи Цинь — сооружения протяженностью в 4 000 километров

Были успешные достижения и в **медицине Древнего Китая**. Традиционная медицина Китая представляла человека как микрокосмос, отражающий гармонию космических ритмов и сил: женского и мужского начала (инь и янь), пяти стихий и жизненной энергии — ци.

Художественная культура Древнего Китая основывалась на духовных ценностях даосизма и конфуцианства. Единение с природой, устремление к духовному совершенству, нахождение гармонии в каждом природном явлении — сформировали неповторимое эстетическое сознание. Идея гармонии человека и природы наблюдается во всем китайском искусстве, начиная с каллиграфии и кончая **живописью**, которая является наивысшим достижением искусства Древнего Китая, а особенно живопись на свитках.

Даже **китайская письменность (иероглифы)** объединяла в себе этику и эстетику: по своеобразному написанию иероглифов можно понять состояние души их автора. Стилизованным формам письменности (каллиграфические надписи) в китайской культуре придавалось магическое значение. Они находились в каждом жилище. Иероглиф — идеальная модель художественного произведения, сочетающая в себе строгость и простоту формы с символическостью и глубиной содержания.

Несмотря на значительные достижения **Китая** в сфере естественных и точных наук, научно-технические знания считались опасными и отвлекающими от совершенствования духа. Человеку намного важнее были нравственно-эстетические достижения. Знания, опосредованные культурой, ее системой ценностей, традициями помогают человеку стать лучше и достичь гармоничных отношений с людьми. Культура Древнего Китая — это самобытность людей, из поколения в поколение, формирующая различные формы искусства и национальные особенности, присущие только жителям Поднебесной. Все древнекитайское **искусство** буквально дышит мудрыми поучениями и глубоким смыслом

Глава 2. Каллиграфия древнего Китая.

Китайская каллиграфия занимает достойное место в области традиционного искусства страны, это не только средство общения, но и средство выражения внутреннего мира человека в эстетическом смысле.

В **Древнем Китае** уделяли большое внимание каллиграфии. Владение каллиграфией было очень важно для кандидатов, сдающих императорский экзамен.

Дети высокопоставленных чиновников учились и старались писать хорошо, даже императоры были хороши в каллиграфии, например, император Цянь лун династии Цин (1644 — 1911) оставил нам множество примеров своего искусства на стеллах в храмах и дворцах.

Китайское письмо относится к словесно-слоговому. В нем иероглифы передают слова (как правило, односложные) или же грамматически значимые части слова. **Иероглифы в своей основе происходят от рисунков**, которые со временем подверглись скорописному упрощению. Для овладения китайской письменностью требуется знание 5000 иероглифов. Их комбинация дает около 20 000 слов.

Иероглифы можно разделить на четыре основные группы:

- **Пиктограммы** — знаки-рисунки, являющиеся первоначальной разновидностью письменности. Они существуют с середины второго тысячелетия до н. э.
- **Идеограммы** — символы, которые отображают идею или элемент реальности. Они тесно связаны с пиктограммами.
- **Идеофонограммы** состоят из двух частей, одна из которых передает значение слова, тогда как вторая указывает на его звучание.
- **Заемствованные иероглифы** — иероглифы, имеющие самостоятельное значение и при этом также используемые для записи других слов (как правило, с отвлеченным значением).

Начертания иероглифов складываются из стандартных черт, числом от 1 до 28.

В китайской традиции бумага, кисть, тушь и тушечница называются «четырьмя драгоценностями, что находятся в покоях культурного человека». Для каждой из письменных принадлежностей существовал особый канон.

Если кисть начинает колебаться, остается черная метка, поэтому скорость, сила и ловкость являются основой произведений изобразительного искусства. При написании иероглифов многие каллиграфы забывают все заботы и даже самих себя, объединив все мысли в красоте своего искусства.

Китайская каллиграфия — это **философия**. Таким образом, каллиграфию можно сравнить с цигун, это также помогает улучшить форму и характер человека, и содействовать благополучию.

Каллиграфия, как зеркало — молчаливое отражение души. Сегодня различные современные способы написания иероглифов были заменены на оригинальные, люди все еще любят древнюю форму каллиграфии и практикуют ее неустанно. Во время проведения традиционных праздников, благоприятные куплеты и каллиграфические надписи — всегда незамеченное украшение каждого дома.

История Китайской каллиграфии

Каллиграфия — особое явление в культуре Китая, которое представляет собой скорее искусство, чем просто способ передачи информации. Каллиграфия пережила более 2000 лет, и насчитывает пять основных способов написания различными методами. Даже сегодня, каллиграфия по-прежнему часто практикуется в качестве хобби.

Китайская письменность является одним из самых значимых элементов в четырех традиционных искусствах Китая, а именно в игре на лютне, шахматах, каллиграфии и **живописи**.

При объединении китайского народа династии Цинь (221 до н.э. — 206 до н.э.), премьер-министр Ли Си активно продвигал единую форму записи, основываясь на надписях на бронзовых изделиях. Это первый пример, известный как «печать символов» (Zhuanhu).

В династии Восточная Хань (25 — 220), люди упростили древнюю каллиграфию, которая имела много штрихов и создали официальный алфавит. Новая китайская каллиграфия оказалась гораздо аккуратнее и деликатнее, чем прежде. При написании горизонтальной линии, надо позволить кисти идти против точки направления и сосредоточиться на стабильном штрихе.

Такой алфавит имел свои закономерности. В *Kumae* он был разработан с конца династии Хань и является самым популярным и влиятельным стилем Китайской письменности сегодня.

Каллиграфическая письменность процветала больше всего во время династии Тан (618 — 907), когда Yan Zhenqing и Liu Gongquan последовательно организовали школы своих собственных стилей, известных за их силу и четкость.

Глава 3. Поэзия древнего Китая.

Поэзия всегда была любимым литературным жанром для человека на протяжении многих тысяч лет. К этому искусству не очень серьезно относятся на Западе, особенно за последние двести лет, но при всем при этом поэзию древнего Китая читают по сей день, а китайские литераторы пользуются огромной честью и хвалой среди читателей. Как полагают, одни из величайших и ярких поэтов жили более тысячи лет назад в эпоху династий Тан (618-907гг.), Сун (960-1279гг.) и Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Среди таковых на ум сразу приходят такие известные имена как Ду Фу, Ли Бай и Су Ши; также выделяют пять основных стилей поэтического литературного течения того времени, их называют: Ши, Ци, Гэ, Цу и Фу.

Поэзия того времени повествовала о самых простых, но неизменных вещах, таких как любовь, романтика и природа – то, что для людей всегда было наивысшей ценностью. Несмотря на то, что большинство творений поэзии того времени были написаны в эпоху следующую за династией Сун (960-1279), с каждым поколением поэты становились все более и более эрудированными, высокообразованными и обладающими сакрально-эзотерическими знаниями, что современные китайцы не всегда могут до конца истолковать значение и смысл изложенного. Хотя китайская письменность имеет свою определенную систему знаков в отличие от алфавитной системы письма, и несмотря на то, что ее языковая система претерпела ряд определенных изменений, современные китайцы могут по-прежнему читать поэтические тексты того времени. Так как произношение слов значительно изменилось, достаточно часто рифма или тональный ритм теряются в стихотворении, имеющем свою изначально заданную рифму или тональный оттенок. Но тем не менее символический смысл практически не изменился, хотя современный читатель может интерпретировать смысл изложенного немного иначе, чем то что писатель хотел отобразить. Оттенок и коннотации могут быть утеряны. Так как стихотворения того времени дошли до наших дней и современные китайцы понимают смысл заложенный в этих работах, они все еще высоко ценятся.

Пять разновидностей

Ши 詩

Ши поэтические творения представляют собой двустишия. Это стихи состоящие из двух или более парных строк. Две строки куплета обычно рифмуются и ритмично соответствуют и дополняют друг друга по своей интонации. У современного мандаринского только пять тонов, но в древнем языке обычно было больше, поэтому некоторые тональные ритмы, как правило, могут теряться.

Ци 詞

Ци поэзию можно описать как стихи, которые имеют свои слоговые и тональные модели выражения смысла. В процессе написания поэтического творения, поэт выбирает речь соответствующую определенному шаблону. Эта структура, возможно, когда-то была частью песни. Но музыка была утеряна. Существуют различные речевые структуры в поэзии, используя которые достигают определенного эффекта при изложении мысли или являются миру разнообразные характеры и тональности.

Гэ 歌

Слово "GE" означает песня. Поэмы этого стиля – это набор слов построенных определенным образом, которые можно петь. Всегда были народные песни, также как и песни, написанные грамотным и образованным композитором.

Цюй 曲

Когда монголы завоевали Китай и основали династию Юань (1279-1368), они принесли с собой свой собственный музыкальный стиль и форму развлечения. Они особенно любили наслаждаться зрелищем театра кукольных теней, которые представляли собой спектакль кукол-марионеток небольшого размера, подвязанных на веревки, дергая за которые они двигались, на них направляли свет таким образом, чтобы тень падала на экран. Считается, что образ представления оперной драмы династии Юань подражал этому театру теней. Стиль музыки и песен в опере назывался Юань Цюй или монгольская музыка. Оперные и современные песни воплощали собой поэтический стиль Ку, который был также популярен в более поздние эпохи. Поэтический стиль свободен от различных форм.

Фу 賦

Пятый основной стиль в поэзии называется "Фу". Это описательно-содержательные стихотворения, которые содержат как прозу так и куплеты. Они были популярными около 1500-2000 лет назад. Зачастую поэты включали в свои шедевры редкие или необычные письменные знаки заимствованные из предшествующих эпох.

Глава 4. Живопись древнего Китая.

Китайскую живопись также называют традиционной китайской живописью. Традиционная китайская живопись восходит к периоду неолита, около восьми тысяч лет назад. Найденная на раскопках цветная керамика с нарисованными животными, рыбой, оленями, и лягушками показывает, что в период неолита китайцы уже начали использовать кисти для рисования.

Живопись Китая — важная часть традиционной **китайской культуры** и бесценное сокровище китайской нации, она имеет долгую историю и славные традиции в области мировых искусств.

Особенности Китайской Живописи

Китайская живопись и **китайская каллиграфия** тесно связаны, потому что в обоих видах искусства используются линии. Китайцы превратили простые линии в высоко развитые формы искусства. Линиями рисуют не только контуры, но и для того, чтобы выразить концепцию художника и его чувства. Для различных предметов и целей используются разные линии.

Они могут быть прямыми или изогнутыми, твердыми или мягкими, толстыми или тонкими, бледными или темными, и краска может быть сухим или текущей. Использование линий и штрихов является одним из элементов, которые наделяют китайскую живопись своими уникальными качествами.

Традиционная китайская живопись представляет собой сочетание в одной картине несколько искусств — поэзии, каллиграфии, живописи, гравировки и печати. В древние времена большинство художников были поэтами и мастерами каллиграфии.

Для китайцев **«Живопись в поэзии и поэзия в живописи»** была одним из критериев прекрасных произведений искусства.

Надписи и оттиски печатей помогали объяснить идеи художника и его настроения, а также добавить декоративной красоты в живопись **Китая**.

В живописи Древнего Китая художники часто изображали сосны, бамбук и сливы. Когда к таким рисункам были сделаны надписи — «примерное поведение и благородство характера», то растениям этим приписывались качества людей и они были призваны воплощать их. Все китайские искусства — поэзия, каллиграфия, живопись, гравюра и печать — дополняют и обогащают друг друга.

Стили китайской живописи

По средствам художественной выразительности, традиционную китайскую живопись можно разделить на сложный стиль живописи, либеральный стиль живописи, и сложно-либеральный. Сложный стиль — картина нарисована и окрашена аккуратно и упорядоченно, в сложном стиле живописи используется чрезвычайно изысканная манера письма для написания объектов.

Для сравнения, в либеральном стиле живописи используется свободное написание и краткие штрихи, чтобы описать внешний вид и дух объектов, и выразить ощущения художника. Рисуя в либеральном стиле живописи, художник обязан поставить кисть точно на бумагу, и каждый его удар должен быть искусным, чтобы суметь выразить дух картины. Сложно-либеральный стиль живописи представляет собой сочетание двух предыдущих стилей.

Мастера Китайской Живописи

Ци Байши (1863–1957) является одним из самых известных китайских художников современности. Он был универсальным художником, он писал стихи, занимался резьбой по камню, был каллиграфом, а также занимался живописью.

В течение долгих лет практики, Ци нашел свой особый, личный стиль. Он был в состоянии изобразить одну и ту же тему в любом стиле. Его работы отличаются тем, что на одной картине не мог сочетать несколько стилей и методов написания.

Китайская живопись. Что необходимо?

Живопись Китая отличается от западной живописи необходимыми материалами для рисования. Живописцы Китая для написания картины используют: кисть, палочку для туши, рисовую бумагу и чернильный камень — все это необходимо в живописи Китая.

Рисовая бумага (Xuan paper) — необходимый материал для китайской живописи, поскольку она имеет красивую текстуру, чтобы кисть с чернилами свободно передвигалась по ней, благодаря чему мазки колеблются от тени к свету.

Однако, есть и фанаты написания картин на фарфоре, тарелках и блюдах, на них вы также можете найти красивые рисунки, когда будете совершать покупки в магазинах или сможете увидеть их в некоторых специальных ресторанах. Кроме того, китайские рисунки иногда выполняют на шелке и даже на стенах многих древних гробниц.

Сочетание поэзии, каллиграфии и печати в китайской живописи

Китайская живопись показывает идеальный союз поэзии, каллиграфии, живописи и печати. Как правило, многие китайские художники являются также поэтами и каллиграфами. Они часто добавляют стихотворение на свою картину и штампы различных печатей после нее.

Сочетания четырех этих искусств в живописи Китая делает картины более совершенные и красивые, и истинный ценитель получит от созерцания китайской живописи эстетическое удовольствие.

Жанры Китайской Живописи

В живописи Китая выделяются следующие жанры — пейзаж (“горы-воды”), портретный жанр (существует несколько категорий), изображение птиц, насекомых и растений (“цветы-птицы”) и анималистический жанр. Также следует добавить, что в традиционной живописи Китая очень популярны такие символы как птица феникс и дракон.

Живопись Гохуа — традиционная живопись Китая. В живописи Гохуа используется тушь и водяные краски, написание картины происходит на бумаге или шелке. Гохуа близко по духу к каллиграфии. Для нанесения красок используют кисти, сделанные из бамбука и шерсти домашних либо диких животных (кроличьей, козьей, беличьей, оленьей и т. д.)

Китайская живопись У-Син

У-Син — это **система 5 первоэлементов** — дерево, огонь, земля, вода и металл. Всё мировоззрение **Древнего Китая** основано на этой системе. В живописи каждому элементу соответствуют 5 мазков, с их помощью художник пишет свои картины. В живописи У-Син художнику необходимо передать суть предмета, но не форму.

У-Син — это одна из самых эффективных техник обучения рисованию. Это возможность каждому научиться рисовать с нуля. Происходит освобождение от шаблонного восприятия мира, появляется креативное видение. Человек, который начинает заниматься данным искусством, истинно наслаждается осознанием своих внутренних возможностей.

Заключение

К непреходящим ценностям китайской традиционной культуры относятся:

- основанный на нерасчлененном представлении о мире интуитивный способ мышления, созвучный идеям современной физики;
- акцент на развитии культуры, моральном самосовершенствовании человека, гармонии межличностных отношений и отношений между личностью и обществом;
- морально-этические устои: уважение старших, помощь ближнему, согласие в обществе;
- традиционные правовые взгляды на приоритет морально-этических норм;
- традиции семейных отношений;
- стремление к сочетанию власти и долга, справедливости и выгоды, интересов личности и массы.

Едва ли не половина важнейших изобретений и открытий, на которых зиждется сегодня наша жизнь, пришла из Китая. Не придумай древние китайские ученые таких мореходных и навигационных приборов и устройств, как румпель, компас и многоярусные мачты, не было бы великих географических открытий. Колумб не поплыл бы в Америку, и европейцы не основали бы колониальных империй. Через Китай пришли в Европу из Великой Степи стремена, помогающие держаться в седле. Не изобрели бы в Китае пушки и порох, не появились бы и пули, пробивавшие доспехи и покончившие с рыцарскими временами. Без китайской бумаги и приспособлений для печати в Европе еще долго бы переписывали книги от руки. Не было бы и широкого распространения грамотности. Подвижной шрифт изобрел вовсе не Иоганн Гутенберг, не Уильяму Харви принадлежит открытие кровообращения, не Исаак Ньютон открыл первый закон механики. До всего этого впервые додумались в Китае.

Компас, механические часы, порох, пушки, десятичные дроби, шелк, фарфор, восточная медицина и философия, восточные единоборства – далеко не полный перечень достижений народов китайско-конфуцианского ареала.